

EL MUNDO DE CORAZÓN DE LOBA

TATUAJES DEL SIGLO XXI

STELLA MARA WIENER

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2018, 2019

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018-2019

AUTORA: STELLA MARA WIENER

TUTORA: Mº TERESA CARRASCO GIMENA

Vo. Bo. DE LA TUTORA:

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO DE FIN DE GRADO/TRABAJO FIN DE MÁSTER

D. /D^a. :.....,con DNI

.....

Estudiante del Grado/Máster

.....

de la Universidad de Sevilla.

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster denominado,

Es de mi exclusiva autoría y ha sido elaborado respetando los derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan en las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía.

Por lo tanto, asumo la responsabilidad de sus contenidos y elaboración, sin incurrir en fraude científico o plagio.

Para que así conste, firmo la presente declaración en

Sevilla a_____ de_____ 201__

Fdo._____

CORAZÓN
DE LORAS

PRÓLOGO

Este trabajo está destinado a ser compartido con mis compañeros de trabajo, con los estudiantes y profesores de Bellas Artes, y todos los que estén abiertos a entender el tatuaje como una forma de creación artística.

Empecé la carrera de Bellas Artes con el fin de desarrollar mis conocimientos artísticos, que me servirían para mi trabajo como tatuadora. Nunca me ha cabido ninguna duda respecto a que el tatuaje fuera una forma artística más, por lo cual, consideraba imprescindible poder defenderme en mi profesión, no sólo técnicamente, sino también visualmente y conceptualmente a través del conocimiento de la imagen, de otros procedimientos para su producción y de la historia del arte.

Me encontré confrontada con una marginación abismal del tatuaje en el mundo del arte académico y, a raíz de este rechazo, decidí emprender una investigación acerca del tatuaje y de su desarrollo hasta la actualidad para aclarar mis dudas. Al mismo tiempo, me dediqué a conectar el tatuaje con otras prácticas, con el fin de demostrar su valor artístico a un público probablemente desconocedor del tema.

Gracias a esta búsqueda de reafirmación he ahondado en la historia del tatuaje, y he encontrado maneras de experimentar, desarrollar y expresar una forma personal de percibir el tatuaje, que más que una marca estética, para mí se ha convertido en una vía de expresión personal y en un estilo de vida que me conecta con una práctica milenaria.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	16
1. EL MUNDO INTERIOR DE CORAZÓN DE LOBA.....	21
1.1. Una visión personal del tatuaje y de su historia.....	23
1.2. Una expresión personal a través del cuerpo tatuado en la producción artística de Corazón de Loba.....	30
1.2.1. Obra 1: Serie: Mi Piel (2018).....	32
1.2.2. Obra 2: Conjunto escultórico: Tribu XXI (2018).....	40
1.2.3. Obra 3: Serie: Metamorfosis (2018).....	56
1.3. Los diseños y tatuajes de Corazón de Loba.....	60
1.3.1. Ornamentación vegetal.....	63
1.3.2. Cuerpo humano y cuerpo animal.....	69
1.3.3. Caligrafías y garabatos.....	73
2. EL CONTEXTO ARTÍSTICO DE CORAZÓN DE LOBA.....	75
2.1. Los orígenes del tatuaje actual.....	76
2.2. El tatuaje artístico y sus diseños en el s. XXI.....	82
2.3. Una selección personal de artistas tatuadores.....	85
2.3.1. Tatuajes concordantes (el cuerpo como soporte unitario).....	86
2.3.2. Tatuajes discordantes (el cuerpo como soporte fragmentado).....	90
2.3.3. Otros (Ni discordantes ni concordantes).....	92
2.4. El tatuaje en el arte contemporáneo.....	94
3. CONCLUSIONES.....	101
4. BIBLIOGRAFÍA.....	105
5. FUENTES DE IMÁGENES.....	111

INTRODUCCIÓN

El origen de una idea sobre los “Tatuajes concordantes” y los “tatuajes discordantes”.

Sin lugar a elección, me fue transmitida una idea del tatuaje desde un punto de vista occidental donde, especialmente décadas atrás, existía un fuerte desprecio hacia el mismo. Su aceptación social ha sido lenta hasta el siglo XXI, cuando estalló su interés en occidente.

La práctica del tatuaje era muy poco común en los sitios en los que he vivido en Europa. Sobre todo durante los tiempos en los que no había tantos medios de comunicación que difundieran una percepción variada del arte corporal como sucede hoy en día. Su ocultación y rechazo, sin embargo hacía que el tatuaje se convirtiera en algo aún más mágico y enigmático ante mis ojos curiosos de niña.

Desde que tengo conciencia me he sentido atraída hacia los tatuajes, y desde muy joven he tenido muy claro que quería tatuarme de pies a cabeza, mucho antes de elegir este camino como mi profesión.

Al principio desconocía el por qué de este deseo de intervenir artísticamente mi propio cuerpo; me sentía incomprendida y dudaba de la percepción personal de mi imagen (del cuerpo totalmente tatuado), tan diferente al de las personas que me rodeaban. Más adelante comprendí que el tatuaje realmente no era sólo lo que normalmente se veía a en mi entorno. Que podía ser mucho más que aquellas imágenes de catálogo, impersonales, repetitivas y estereotipadas. Mi visión se alejaba mucho de aquel atributo que se mostraba frecuentemente sobre la piel de personas marginales o conflictivas. Entre ese colectivo probablemente destacaban hombres que buscaban mostrar su virilidad a través de sus cuerpos tatuados con imágenes aleatorias (calaveras, llamas, símbolos, Pin-ups, etc.). Pero no eran especialmente las imágenes que estaban tatuadas sobre el cuerpo de esos individuos las que me atraían a primera vista (realmente no eran imágenes bellas, reconocibles o memorables), lo que realmente me fascinaba era la imagen total de las personas tatuadas.

Ante mi deseo de cubrirme de tatuajes, recuerdo el frustrante intento de crear una composición de imágenes que pudieran lucir de forma armónica en mis brazos. Se convirtió en un ejercicio imposible ante la cantidad de exigencias que tenía: sentía que el tatuaje debía reflejar mi identidad, pero mi conocimiento artístico era bastante limitado en ese entonces y no encontraba nada con lo que me sintiera identificada. Bajo mi criterio, el tatuaje debía crear una imagen general de mí misma, que me representara como la persona que soy.

Estas vivencias de mi infancia y de mi juventud, han sido la base sobre la que se ha desarrollado mi discurso acerca del tatuaje; en ellas se encuentra el origen de mi interés hacia la concepción del cuerpo como “soporte unitario” del tatuaje, al que se amoldan las formas estéticamente, anatómicamente y simbólicamente. A esta noción integral del tatuaje la denominaré como “tatuaje concordante”, frente al más habitual “tatuaje discordante” que utiliza el cuerpo como soporte fragmentado.

Esta forma de ver el tatuaje va más allá de un deseo de decorar el cuerpo cubriéndolo aleatoriamente con imágenes: el tatuaje concordante no solo completa el cuerpo físico, de forma individualizada sino que, además, es un acto de construcción y exteriorización del "verdadero yo", en el que cada persona decide completar, de forma permanente, la imagen que le ha sido otorgada genéticamente: una apariencia que no ha elegido y con la que no tiene porqué sentirse plenamente identificado.

En este acercamiento al tatuaje que planteo, predomina el interés en la posibilidad de transición personal del individuo, comparable con una "metamorfosis", muy ligada a las creencias rituales que ejercían nuestros ancestros a través de prácticas tribales del tatuaje.

1. EL MUNDO INTERIOR DE CORAZÓN DE LOBA

1.1. UNA VISIÓN PERSONAL DEL TATUAJE Y SU HISTORIA

A pesar de que no es propósito de este trabajo adentrarme en profundidad en la historia del tatuaje, considero que es imprescindible introducir una serie de acontecimientos históricos destacables que han forjado la actual concepción del tatuaje en Occidente, donde existe un amplio desconocimiento acerca de los orígenes de esta práctica ancestral.

El tatuaje parece haberse convertido, equivocadamente para muchos, en un producto comercial más de nuestra época hiperconsumista y, por lo tanto, en una simple moda de la que se ha aprovechado el mercado capitalista; sin embargo, el conocimiento de su historia y de su valor antropológico nos refrescan la visión, introduciéndonos en otra concepción respecto a esta forma de expresión milenaria.

Entre las principales fuentes de estudio para este trabajo, destacan nombres como Lars Krutak, probablemente el *antropólogo del tatuaje* más conocido hasta el momento. Asimismo, David Le Breton, cuyos escritos explican el por qué de la intervención del ser humano en su propio cuerpo desde un punto de vista sociológico y antropológico, basado en una concepción global y milenaria del tatuaje. *The Little Book of Knowledge: Tattoos* (2017) de origen francés, es un libro ilustrado a modo de cómic que narra sucesos históricos del tatuaje ampliamente desconocidos.

Fig. 1: Las mujeres Baiga, una tribu de la India, usan hollín de lámparas de aceite de sésamo como pigmento, que introducen bajo la piel con la ayuda de agujas para crear distintos motivos de tatuajes.

Fig. 2: Las mujeres tatuadoras de la tribu Baiga se llaman Ojhas y su oficio pasa de madre a hija.

Aunque no existan muchos libros acerca de la historia del tatuaje en el mercado, recientes publicaciones y tesis doctorales como *La Piel Como Superficie Simbólica: Procesos de Transculturación en el Arte Contemporáneo* (2011) por Sandra Martínez Rossi, muestran el creciente interés por el tema del tatuaje desde distintos puntos de vista, como en este caso, el artístico.

Por otro lado, Virginia Rodríguez Gutiérrez plantea en su tesis doctoral *Crónica del Tatuaje* (2011) las preguntas “¿por qué existió, por qué existe el tatuaje y por qué seguimos tatuándonos?”, demostrando a través del estudio de nuestra historia el innatismo humano de esta práctica corporal. En las primeras páginas de su tesis afirma: “Comprender el tatuaje es comprender el mundo indígena, el mundo de oriente y occidente.” (Rodríguez, 2011:10).

Fig. 3: La forma de luna en el entrecejo es la marca que presenta la pertenencia de una mujer de la tribu Baiga.

Aunque no se conozca el origen del tatuaje con exactitud, se sabe que apareció de forma independiente en diferentes culturas de todo el mundo. La técnica de ejecución y los materiales usados eran ligeramente variables, así como sus significados podían ser motivos bélicos, mágicos o medicinales; mientras que unos grupos sociales marcaban el estatus social, otros se tatuaban por fines devocionales o, simplemente, ornamentales. No obstante, en todos los casos esta práctica se acompañaba por importantes rituales, lo cual indica que desde tiempos remotos el tatuaje suponía un relevante cambio en las personas, una transformación reflejada en una marca que las cambiaría de por vida.

En Europa se hallaron en Tirol, unos de los tatuajes más antiguos documentados hasta el momento, en el cuerpo momificado de Ötzi, un hombre prehistórico en el que se han detectado alrededor de 61 tatuajes, probablemente con fines medicinales (Samadelli, 2015).

Al contrario de lo que se cree, en muchas culturas, como la egipcia, eran principalmente las mujeres las que se encargaban de tatuar, sobre todo a otras mujeres. Los fines eran mayoritariamente protectores y mágicos, aunque también muchas veces se hacía por marcar la transición de niña a mujer, o como "propiedad" del hombre al casarse.⁽¹⁾

Durante la Edad Media, mientras el tatuaje seguía desarrollándose alrededor del mundo, en Europa se difundió la religión católica que sería la mayor responsable de la erradicación de dicha práctica. Instauró el desprecio hacia las marcas corporales hasta el punto de imponer su prohibición, considerando el tatuaje "una mutilación del cuerpo adquirido por Dios" (Belden, 2016).

A partir de la Edad Moderna, numerosos países en los que el tatuaje formaba parte de su cultura, fueron conquistados por las colonias europeas y con ellos la mayoría de sus prácticas también fueron reprimidas, prohibidas y, en muchos casos, erradicadas con el tiempo.

Fig. 4: El tatuaje tradicional cubre por etapas el cuerpo entero de una mujer Baiga, su emplazamiento revela claves sociales acerca de la portadora.

No es de sorprender que los tatuajes más artísticos y trascendentales se desarrollaron en zonas que tardaron más tiempo en ser influenciadas por los países occidentales. Entre ellos destacan Polinesia, Japón, Filipinas y algunas tribus americanas.⁽²⁾ En estas prácticas predominan respectivamente, la simbología, la tradición, la mitología, la religión, la magia, la valentía, la belleza, la jerarquía del portador o portadora y un interminable etcétera.

Durante la prohibición del tatuaje en Occidente, en Europa se empezó a utilizar como marca penitenciaria que identificaría y denigraría para el resto de sus vidas a sus prisioneros, esclavos o soldados, según la época y sociedad.⁽³⁾

1. *Historia del Tatuaje - Tattoo Ganso (sin fecha)*. (Accedido: 17 de abril de 2019). Disponible en: <http://tattoo-ganso.es/historia-del-tatuaje.htm>

2. *Historia del Tatuaje - Tattoo Ganso (sin fecha)*. (Accedido: 17 de abril de 2019). Disponible en: <http://tattoo-ganso.es/historia-del-tatuaje.html>

3. *La historia del tatuaje 4. Grecia y Roma (1). Tatuarte.org (sin fecha)*. (Accedido: 18 de abril de 2019). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/8/1/la-historia-del-tatuaje-4-grecia-y-roma/#.XLg--5MzY6g>

A raíz de las distintas formas de aproximación al tatuaje entre occidente y el resto del mundo, se detectan algunos acercamientos: las culturas que desarrollaron la práctica del tatuaje durante un periodo histórico más prolongado tienden a cubrir grandes superficies de la piel, haciendo uso del cuerpo como un soporte único, o “soporte unitario”.

Al contrario de lo que sucedía con el tatuaje occidental de aquellos tiempos, en el que se solían realizar muchas piezas pequeñas e independientes, el tatuaje tradicional japonés habitualmente se centraba en una sola escena o tema en cada obra de grandes dimensiones⁽⁴⁾.

A partir de las expediciones europeas del s. XVIII, en Occidente se desarrolló el gusto por el tatuaje de las culturas que iban conociendo en sus viajes a través de los océanos. Los marineros empezaron a apropiarse de sus elementos y a copiar sus símbolos y técnicas para adaptarlas a sus cuerpos según su propio criterio. Desde dicho resurgimiento del tatuaje, en Occidente no existió un especial interés por la unificación estética de las imágenes sobre el cuerpo, ya que su uso no se había desarrollado a partir de una asociación espiritual y/o social anterior a la cultura post moderna.

Gracias al conocimiento histórico podemos entender por qué la práctica corporal en Europa se ha desarrollado más en torno al tatuaje figurativo, porque se ha posicionado el tatuaje en un puesto artístico inferior (considerándolo un trabajo del ámbito esteticista), y porque se ha asociado a sus portadores, y en muchos casos se sigue asociando, a un grupo social marginal o de clase baja y no a cualquier estrato social, a pesar de que cada vez sean más los que se tatúan.

Hoy en día, la elaboración del tatuaje se está convirtiendo cada vez más en un asunto de artistas que nos encontramos luchando para erradicar los antiguos “cánones” que aún persisten respecto a la estética de los tatuajes en Occidente, procurando dar a conocer a un público variado maneras y visiones personales de abordar el tatuaje.

4. Tatuaje japonés, origen, significado e historia (9). Tatuarte.org (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/9/9/tatuaje-japones-origen-significado-e-historia/#.XKuoGBMzqaA> (Accedido: 15 de abril de 2019).

1.2. UNA EXPRESIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CUERPO TATUADO EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE CORA- ZÓN DE LOBA

Adentrarme en la creación artística, sin dejar de tatuar, me ha dado la opción de experimentar con diversos procedimientos y materiales los temas que más me han fascinado del tatuaje, acercándome de una forma muy personal a ellos, disfrutando la oportunidad de expresar mi relación y visión acerca del tatuaje, mediante un lenguaje no verbal.

En este trabajo se presentarán tres obras principales:

- En primer lugar las obras hechas con serigrafía, destinadas a situar al lector en mi propia piel; en la que invito a una reflexión acerca de la piel que nos cubre y nos descubre. A través de las estampaciones se plantea una reflexión sobre la piel como reflejo del ser.
- En segundo lugar las obras escultóricas en arcilla cuentan la experiencia de una conexión con la práctica tribal del tatuaje.
- Y, por último, se presentará una serie de obras fotográficas con las que se examina la transición que puede experimentar el ser humano cambiar de apariencia cuando es tatuado.

Fig. 5: Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)
Título: *Mi Piel*
Técnica: Serigrafía
Soporte: Papel vegetal blanco
Medidas: 50 x 70 cm Año: 2018

1.2.1. OBRA 1: SERIE: MI PIEL (2018)

El hombre deberá expresarse para vivir. El hombre no tiene por qué expresar algo distinto a lo que lleva en sí. El hombre no puede alcanzar su propia realidad, ni tener una presencia social, más que por lo que realmente es, en el fondo de sí mismo. (Bara, 1975:13)

La piel es el órgano más extenso del ser humano. Con él recubre, protege y aúna toda nuestra estructura corporal. Más allá de su aspecto anatómico se considera como símbolo de "frontera entre los adentros y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro" (Le Bretón, 2013:8)

La piel es, ante todo, prueba de presencia en el mundo. A través de ella se nos reconoce, se nos nombra, se nos identifica (Le Bretón, 2013:8).

Fig. 6: Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)
Título: *Mi Piel*
Técnica: Serigrafía
Soporte: Papel vegetal blanco
Medidas: 50 x 70 cm
Año: 2018

Fig. 7: Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)

Título: *Mi Piel*

Técnica: Serigrafía

Soporte: Papel vegetal blanco

Medidas: 50 x 70 cm

Año: 2018

La piel humana se diferencia de la piel mutable de determinados insectos y reptiles, como las serpientes, que renuevan cíclicamente su recubrimiento corporal, fenómeno llamado "muda".

El ser humano "acumula" las capas que envuelven y encarnan a la persona sin desprenderse totalmente de ellas en ningún momento. Por esta razón se manifiesta un envejecimiento inevitable de la piel, quedando marcada por el paso del tiempo:

Cada arruga, cada marca, cada cicatriz, es el resumen de un momento, de una relación, del placer y del dolor que se centran primero y especialmente sobre la pura superficie de nosotros mismos, sobre nuestra piel. Las cicatrices de un accidente quedan en la memoria, pero quedan también sobre la piel; las marcas de las operaciones; el dolor y las tensiones que se traducen en arrugas... es la vida la que va escribiendo sobre nosotros y nosotros solamente vamos interpretando el único papel de vivir.

(Olivares, 2001)

Fig. 8: Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)

Título: *Percepción y Realidad*

Técnica: Serigrafía

Material: cartón marrón

Medidas: 110 x 170 cm

Año: 2018

La piel, al igual que los anillos que conforman los troncos de los árboles, revela un "recuento cronológico de su pasado y de sus experiencias sobre este mundo" (Fortuño, 2017). No es únicamente la edad de un árbol lo que se puede aprender a través de la lectura de su estructura interior; también se puede observar en ésta su desarrollo vital, según el cual varía el ancho y la coloración de las circunferencias, las cuales revelan altos y bajos a lo largo de su paso por las distintas estaciones del año.

En estas obras se trata de tomar esta idea de la piel como reflejo del ser, y traducirla al caso hipotético en el que se pudiera dar una separación de las virtuales "capas corporales" que constituyen al ser humano.

Las diversas láminas vegetales de las obras serigrafiadas, al igual que las circunferencias que conforman el tronco de los árboles, presentan distintos grosores y transparencias, algunas son más frágiles que las otras; simbolizan el registro de lo que sucede en un individuo a través de su piel; en ellas podemos observar las marcas que han dejado impresas las vivencias de un ser.

Captar un momento vivido detrás de otro sobre la propia piel a través del tatuaje, hace visible esas etapas del ser humano; esas pieles que no se pierden ni se renuevan nos recordarán eternamente que hemos vivido. De esta forma el tatuaje narra visualmente el "diario de nuestra vida":

Es una escritura cargada de memoria, absolutamente simbólica y que sólo se descifra desde la primera persona, monólogos que conforman un solo libro que es nuestra biografía.

(Olivares, 2001)

Fig. 9: Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)

Título: Bajo mi piel

Técnica: Serigrafía

Soporte: papel vegetal

Medidas: 50 x 140 cm

Año: 2018

1.2.2. OBRA 2: CONJUNTO ESCULTÓRICO: TRIBU XXI (2018)

En la actualidad todas nuestras culturas han confluído en el fenómeno de la globalización. Personas separadas por continentes que nunca han convivido en una misma sociedad pueden compartir situaciones similares y, no obstante, expresarlas a través de sus pieles de formas muy diferentes. No existen límites o reglas en el tatuaje actual como sucedía en las antiguas tribus, por lo que David Le Bréton afirma que “El tatuador se sitúa por encima de las culturas, se convierte en un transmisor, casi en un chamán de los tiempos modernos.” (Le Bretón, 2013:41). Podemos decir que hoy todos pertenecemos a la misma tribu, la Tribu XXI.

En esta pieza escultórica, las cabezas, creadas con arcillas de distintos tonos, están modeladas a partir de la referencia de un mismo modelo. Sin embargo, en su creación, las piezas sugerían una personificación distinta según el material empleado; por ejemplo, la arcilla marrón oscura tenía un grano mucho más grueso que los demás y su color y textura ya eran bellos por sí mismo, por lo que trazar una línea en el centro de su cráneo con piedras me pareció más apropiado que pintar sobre ella. Esta intervención me recordó a las escarificaciones de las tribus africanas, cuyas marcas en relieve eran mucho más llamativas sobre su oscura tez que la tinta negra de los tatuajes.

Al trabajar las cabezas de cerámica me situaba en mi posición como tatuadora; incidir en ellas se volvía equivalente al acto de rajar la piel, lo cual es una forma tribal de hacer los tatuajes, en la que se inserta la tinta posteriormente, sobre la herida.

Así fue como fui experimentando, sucesivamente, con distintas técnicas, sobre las cabezas de cerámica; el tipo de ornamentación dependía del material (su color, su textura, su densidad,...), a cuya forma adaptaría el diseño sin la necesidad de plantearlo de antemano; fue surgiendo conforme su elaboración.

Este proceso de creación me incitó a reflexionar acerca de la práctica milenaria del tatuaje que sigue ejerciéndose en el siglo XXI, y cómo difieren los ritos ancestrales del procedimiento que hoy en día seguimos en los estudios de tatuaje de Occidente.

Esa añoranza por las costumbres tribales me llevó al convencimiento de que sería necesario conocer sus raíces y entender el poder mágico de unión que se crea entre individuos a través de los tatuajes, aún a día de hoy.

Las siete cabezas intervenidas son un conjunto escultórico que plantea distintas formas de expresarse a través del cuerpo tatuado. La “tribu XXI” se convierte en un testimonio de la diversidad de pieles a la que ha dado lugar gracias a la libertad de intervención en una sociedad en la que no existe un tatuaje unitario, sino un tatuaje personalizado, que refuerza la singularidad de cada ser humano (Le Bretón, 2017).⁽⁵⁾

5. Un dato curioso: Entre los maoríes de Nueva Zelanda, como en el resto de Polinesia, la cabeza constituía la parte más importante del cuerpo. Los guerreros se hacían tatuajes faciales llamados Moko. Sus familias guardaban las cabezas de los muertos, cuyas momificaciones, los “Paki Paki”, se convertía en reliquias que se regalaban entre los parientes. En el año 1770, durante la primera expedición de Cook, un científico a bordo adquirió una de estas reliquias, lo cual llevó a una catastrófica negociación en expediciones posteriores en las que todos querían conseguir una de las famosas cabezas tatuadas. (Pierrat y Alfred, 2017)

Fig. 10-16: Conjunto escultórico
 Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)
 Título: *Tribu XXI*
 Material: cerámica
 Técnica: modelado, molde y técnica mixta
 Año: 2018

Fig. 15

Fig. 16

1.2.3. OBRA 3: SERIE: METAMORFOSIS (2018)

Al igual que en las últimas obras, en estas fotografías no es la representación del cuerpo el fin artístico, sino su intervención. Se crea una apropiación del medio para compartir una idea de la imagen unitaria del cuerpo tatuado (el “tatuaje concordante”) . Esta serie invita a observar el cambio de aspecto de un ser humano al proyectar algunos diseños ornamentales sobre su cuerpo desnudo.

Durante la elaboración de este trabajo se retoma la idea planteada en el capítulo anterior acerca de la metamorfosis humana. Al plasmar los diseños sobre el cuerpo desnudo de la modelo, éstos se adaptaban a su forma y ornamentaban su superficie, como si de un tatuaje se tratara. En ese momento, no sólo la imagen del cuerpo parecía sufrir un cambio significativo, sino también la relación de la portadora respecto al mismo. Ya no se percibía un cuerpo desnudo y vulnerable, sino un individuo, que ante su cambio físico, se contemplaba con mayor seguridad a sí mismo -fascinado por su nueva imagen-, ignorando la presencia incómoda de la cámara que capturaba los instantes de transformación.

Este hecho me llamó la atención, pues reflejaba en cuestión de segundos (incomparables con las horas de dolor que supone el ritual de ser tatuado) el cambio de percepción del propio cuerpo desnudo (en este caso de la modelo) y su actitud hacia el mismo al sufrir una “modificación” o una “metamorfosis”. Salvando las diferencias, se producía un fenómeno de superación comparable al que puede ocurrir tras una larga sesión de tatuajes, aunque en este caso no fuera para la eternidad.

Fig. 17: Serie fotográfica
 Autora: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba)
 Título: Mi Cuerpo I, II, III
 Técnica: Fotografía digital
 Año: 2017

1.3. LOS DISEÑOS Y TATUAJES DE CORAZÓN DE LOBA

La mayor importancia en el tatuaje que realizo personalmente, está en el diseño. El diseño es una producción artística en sí, es un trabajo más, aparte de la producción del tatuaje. El diseño se realiza y trabaja durante horas e incluso días, constituyendo una creación que contiene la posibilidad de ser trasladada al cuerpo a través del tatuaje.

Al igual que muchos otros tatuadores, utilizo el cuerpo como "soporte concordante" y como "soporte discordante", según el fin artístico. En ambos casos es imprescindible situar el diseño de forma visualmente armónica sobre el cuerpo y en sintonía con la anatomía.

Entre mis mayores referentes en el mundo del tatuaje, destacan las tatuadoras Santa Cara (Francia), que compone diseños ornamentales a partir de plantas que se entrelazan con figuras femeninas; Hannah Piexie (Inglaterra), trabaja principalmente con la ornamentación floral; y Grace Neutral (Inglaterra) que ejerce únicamente el tatuaje a mano (sin máquina eléctrica) con el que crea composiciones a partir de patrones y mándalas. Por último destacar también la influencia de la tatuadora Anka Lavriv (Ucrania, residente en Estados Unidos) que crea una iconografía figurativa basada en su mitología autóctona.

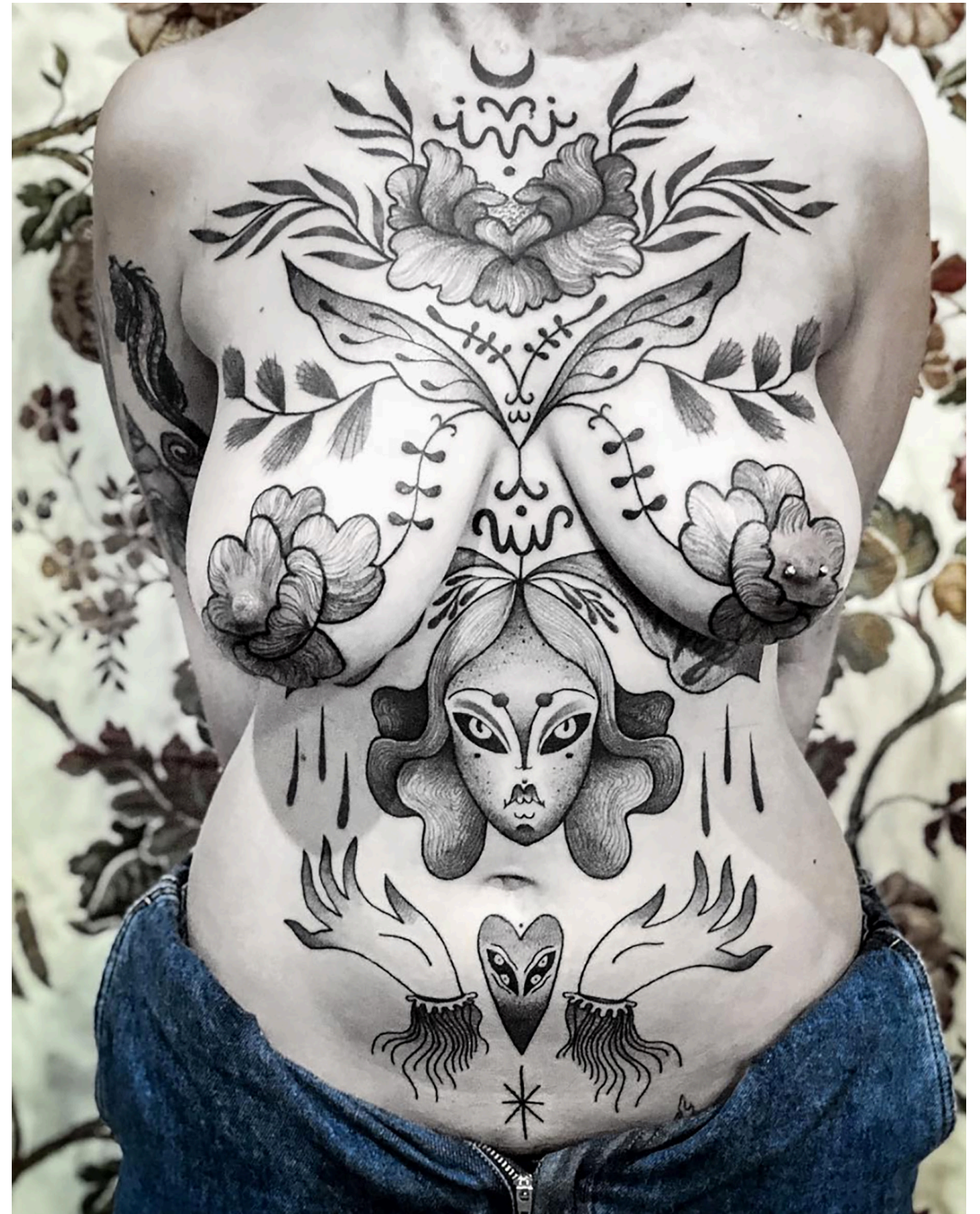
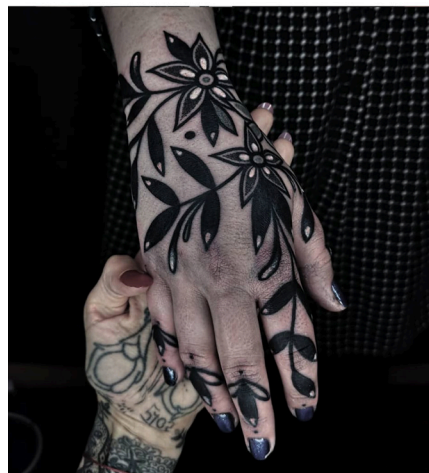

Fig. 18: Referentes tatuadoras. De izquierda a derecha: tatuajes realizados por Hannah Pixie, Grace Neutral, Anka Lavriv y Santa Cara.

1.3.1. ORNAMENTACIÓN VEGETAL

A lo largo de mi estudio acerca de los usos del tatuaje a través de la historia, he averiguado que los elementos ornamentales con los que se sienten identificados muchos individuos hoy en día, siguen siendo los mismos que los de nuestros antepasados tribales. También en mis diseños hay coincidencias con los motivos de muchos de los tatuajes que se han producido en el pasado, más allá de su técnica y de su estética.

La ornamentación corporal de aspecto vegetal, de patrones y formas geométricas probablemente fueron las formas más primordiales de intervenir en el cuerpo humano desde los comienzos de esta práctica como ritual.

Desde la prehistoria, la vegetación ha desempeñado un papel esencial en la vida del homo sapiens; formando parte de su entorno natural, su comida y su refugio.

A partir de la vida sedentaria del humano y del cultivo de sus propias siembras, la vegetación se ha convertido en una constante preocupación, pues sin el crecimiento de las plantas sembradas, no habría una cosecha y, por lo tanto, el pueblo y la familia sufrirían de hambrunas y muertes. Por ello entendemos la razón por la que muchos símbolos de tatuajes tribales representan elementos de la naturaleza: símbolos de semillas y plantas, representaciones del ganado, del agua, del sol y de la tierra; con los que invocaban la buena suerte del individuo, ligada a una buena cosecha y a su consiguiente prosperidad.

Fig. 19: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. Flores [Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm). Fotografía de lámina sostenida por la autora.

Por otro lado, desde un punto de vista estético y creativo, las formas orgánicas de la vegetación se pueden amoldar perfectamente a la anatomía humana, dando lugar a una unión aparentemente simple y natural de dos seres vivos (las plantas y el cuerpo humano).

La naturaleza siempre ha sido mi mayor fuente de inspiración, ya que he vivido la mayor parte de mi vida entre los campos y el mar de las costas de España y las montañas y praderas de Austria y Alemania.

Pero no sólo es la influencia directa de la naturaleza la que me inspira, sino también las ornamentaciones que observo de azulejos y otros elementos arquitectónicos en ciudades como Sevilla, Granada y Lisboa así como en pueblos como Nerja y Frigiliana, por nombrar algunos de mi contexto.

En otras ocasiones son los distintos diseños textiles autóctonos de diferentes países y culturas, que presentan ornamentaciones vegetales, los que utilizo como punto de referencia para algunos tatuajes.

Por lo tanto, los diseños vegetales que realizo son fruto de los entornos en los que me he desarrollado como individuo. También hoy en día, al tatuarnos estos motivos con referencias locales, ejercemos una práctica no tan alejada de las costumbres de nuestros antepasados que se tatuaban motivos extraídos de la flora y fauna que formaba parte de su realidad y de su entorno físico.

Del mismo modo, los cuerpos tatuados del siglo XXI reflejan de algún modo la realidad que ha constituido a la persona portadora de los tatuajes.

Querer volver a sentirnos uno con la naturaleza y nuestro entorno, tal vez sea un gesto de añoranza y una búsqueda de conexión con la naturaleza extraviada en una época altamente industrial y tecnológica.

El proceso de ser tatuado o perforado es como un ritual que purga las alineaciones creadas por la sociedad tecnológica. Porque todo esos rituales que existieron durante miles de años, hemos dejado de practicarlos. El tatuaje es como una reconciliación del cuerpo con la mente (Vale, Juno, 1989)⁶.

6. Citado por Le Breton en El Tatuaje (2013:41)

Fig. 20: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019.
Flores para Ari. Tatuaaje sobre cuerpo.

Fig. 21: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019.
Hagebutte/Escaramujo. Tatuaaje sobre cuerpo.

Fig. 22: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019.
Loba haciendo el pino. Tatuaaje sobre cuerpo.

Fig. 23: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019.
Clematis Violeta. Tatuaaje sobre cuerpo.

1.3.2. CUERPO HUMANO Y CUERPO ANIMAL

Dentro del tatuaje figurativo el grupo de motivos más popular desde la antigüedad, está compuesta sin lugar a dudas por los animales.⁽⁷⁾

La figura de Corazón de Loba está representada por una mujer mitad humana, mitad loba.

La ilustración de esta criatura es una forma alegre, indirecta y desenfadada de transmitir vivencias, pensamientos y situaciones personales. El cuerpo femenino de Corazón de Loba se retuerce y se presenta en posturas expresivas. Por otra parte la multiplicación de órganos es un recurso dirigido a resaltar expresiones a través de la mirada y la postura de las orejas caninas (erguidas cuando algo les llama la atención, plegadas cuando están tranquilos). En la figura de la Loba resaltan seis ojos, cuatro orejas, colmillos y cola de loba (también un elemento canino que expresa emociones), siendo el resto del cuerpo humano.

En ocasiones la figura licántromorfa (medio humana, medio loba) se muestra en momentos de "metamorfosis", esperando a la luna llena, en la que los hombres (y mujeres) lobo se transforman en animales. Es por ello que, en algunas ilustraciones la figura de Corazón de Loba se presenta a la protagonista más humana que loba, o totalmente humana acompañada por una loba.

Esto representa las distintos estados de ánimo que se perciben a través del propio cuerpo.

Fig. 24: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. Loba escuchando su corazón.

[Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm). Fotografía de lámina sostenida por la autora.

7. La historia del tatuaje 1. Introducción (1). Tatuarte.org (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/5/1/la-historia-del-tatuaje-1-introduccion/#.XLbfn-5MzZ0s> (Accedido: 17 de abril de 2019).

La fusión entre humano y animal es una imagen recurrente en el panteón mitológico, religioso y chamánico.

En muchas culturas aún hoy en día los tatuajes se asocian con propiedades mágicas, los tótems (objeto de la naturaleza que en la mitología de algunas sociedades se toma como emblema protector de la tribu o del individuo, y a veces como ascendiente, ancestro o progenitor), y el deseo de identificación de la persona con el animal tatuado.⁽⁸⁾

Más allá del antropomorfismo (atribución de características y cualidades humanas a los animales), mi interés está relacionado con el teriomorfismo (transformación de un ser humano en otro animal, ya sea de manera completa o parcial, así como la transformación inversa en un contexto mitológico o espiritual).

Probablemente la inspiración para esta identificación se encuentre indirectamente en mis raíces austriacas y alemanas, cuyas culturas me han evocado desde la infancia una fascinación particular por el Krampus, una figura folclórica de los Alpes representada con un rostro diabólico adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja, una caballera negra, el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro, y patas de cabra, similares a las de un fauno. Asimismo, ejercieron una importante influencia para mí, los cuentos de Gebrüder Grimm, especialmente la Caperucita Roja. A partir de estas influencias nació la figura de Corazón de Loba, una mezcla entre el espíritu animal del lobo, la inocencia infantil de Caperucita Roja y la gracia diabólica del Krampus.

Fig. 25 y Fig. 26: Recuerdos de mi infancia (cuadros pintados por mi madre).

Fig. 25
 Autora: Simone Wiener
 Título: Rotkäppchen / Caperucita Roja
 Técnica: óleo sobre tabla
 Medidas: 61X48X5cm
 Año: 2001

Fig. 26
 Autora: Simone Wiener
 Título: Der Wolf kommt zurück / Vuelve el lobo
 Técnica: óleo sobre tabla
 Medidas: 72X61X5cm
 Año: 2001

8. La historia del tatuaje 1. Introducción (1). Tatuarte.org (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/5/1/la-historia-del-tatuaje-1-introduccion/#.XLbfn5MzZ0s> (Accedido: 17 de abril de 2019).

1.3.3. CALIGRAFÍAS Y GARABATOS

La escritura es un medio de expresión verbal directo. Para Corazón de Loba sus textos no pretenden ser poéticos ni trascendentales, sino más bien expresar, de forma lúdica, pensamientos triviales que suavizan una situación personal que no se quiere compartir, sino interiorizar personalmente.

La caligrafía manual es una creación artística en sí, el tipo de trazo y la forma de las letras, su unión y estética revelan mucho acerca del escritor o escritora. Como referencia clave tenemos el Shodo, la caligrafía japonesa heredada de la cultura china, considerada una de las bellas artes más populares en Japón. Sus dos constantes son la armonía y la belleza.

En los diseños de Corazón de Loba la escritura acompaña en ocasiones a la imagen para encauzar al espectador hacia un tema tratado, es decir para ayudar a transmitir el pensamiento del que ha surgido la imagen que, sin la escritura, podría resultar muy ambigua.

El uso aislado de la caligrafía de Corazón de Loba presenta cualidades estéticas que generan un símbolo de identidad, es decir, se convierte en firma; más que por su contenido verbal, por su forma y su trazo.

El traslado de la escritura al tatuaje no es nada nuevo de nuestra época; en Tailandia, por ejemplo, se practican los tatuajes sagrados budistas, los denominados Sak Yant, que presentan “abreviaturas de ensalmos religiosos, a veces acompañados de imágenes de serpientes, tigres, elefantes y otros animales.” (Neubauer, 2015)

También en el tatuaje tradicional japonés se incorporan en ocasiones los caracteres de la escritura Kanji, cuyos significados e interpretaciones están específicamente ligados a la persona tatuada.⁽⁹⁾

Fig. 27: Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. *No One's Girl*.

[Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm) Fotografía de lámina sostenida por la autora.

9. *Tatuaje japonés, origen, significado e historia (9)*. Tatuarte.org (sin fecha). Disponible en <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/9/9/tatuaje-japones-origen-significado-e-historia/#.XKuoGBMzaqA> (Accedido: 15 de abril de 2019)

2. EL CONTEXTO ARTÍSTICO DE CORAZÓN DE LOBA

2.1. LOS ORÍGENES DEL TATUAJE ACTUAL

Para entender la evolución del tatuaje hasta cómo lo conocemos hoy en día, a continuación se presentará un breve recorrido sintético a través de la historia, que explicará los puntos claves de los acontecimientos más trascendentes, siguiendo las referencias del libro *Tattoos: The Little Book of Knowledge* (2017) de Pierrat y Alfred.

- **Una práctica tribal**

El uso tribal del tatuaje podía tener fines medicinales, rituales, ornamentales y bélicos, entre otros. Finalmente su uso se muestra unificador de un grupo: según sus diferentes estéticas se diferenciaba la pertenencia y el rango social de una tribu.

Fue la belleza de estas marcas corporales las que fascinó a los marineros de occidente, a partir de sus primeras expediciones a las islas pacíficas en XVIII. Estos adaptaron el tatuaje y lo introdujeron paulatinamente de vuelta a Occidente, donde su práctica había sido prohibida desde la Edad Media.

- **Expediciones transatlánticas (s. XVIII)**

Tras el primer viaje emprendido hacia las islas pacíficas (islas de Tahití) por James Cook, un explorador y capitán de la British Royal Navy, se introduce por primera vez en Europa el término *tattoo* (introducido oficialmente en el diccionario británico de Meriam Webster en 1777) (Belden, 2016), de la traducción al inglés de la palabra polinesia 'tatau' cuyo significado era marcar.

- **La apropiación y expansión del tatuaje**

Los marineros volvían con tatuajes que se dejaban hacer como recuerdo en los países que exploraban, hasta que pasaron a adoptar ellos mismo la práctica en alta mar y, más tarde, durante sus estancias en los distintos puertos del mundo.

Es así cómo el tatuaje, una práctica realizada y portada tanto por hombres como por mujeres en el mundo tribal, se vuelve menos accesible para las mujeres en Europa, convirtiéndose en una práctica aparentemente predominada por los hombres, aunque siempre hubo excepciones.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX todos estaban fascinados por los cuerpos de los indígenas y de los marineros que volvían tatuados. Estos se presentaban ante el público contando sus increíbles hazañas mientras mostraban sus colecciones de tatuajes que ilustraban sus cuentos.

Con el tiempo personas de diferentes ámbitos sociales se empezaron a tatuar en abundancia para convertir sus cuerpos en un espectáculo similar, y pronto los tatuados convivían junto a "criaturas raras" como mujeres barbudas, tragasables y enanos, en los llamados "*Sideshow*", el circo de los horrores o de las curiosidades ambulante que atravesaba Europa y Estados Unidos. (Rosas, 2015)

Considero de interés mencionar que entre los cientos de hombres tatuados que había hacia el año 1920, también existían unas cuantas docenas de mujeres que se interesaban por este estilo de vida. Algunas de estas bellezas tatuadas son Irene Woodward (Inglaterra), Marie "La Belle Angora" (Alemania) y Djita Salomé "The Blue Lady" (Alemania).

Aunque menos conocidas, algunas mujeres tatuadas del mundo del circo se apasionaron por la práctica del tatuaje, dedicándose a ello entre sus actuaciones. Una de ellas era Lady Viola (Estados Unidos) "la mujer tatuada más hermosa del mundo"⁽¹⁰⁾. Esta forma de arte posibilitó a las mujeres desafiar los roles de género y convertir los tatuajes en símbolos de empoderamiento (Bunyan, 2017).

Fig. 28: Lady Viola, "la mujer tatuada más bella del mundo"(ca. 1920)

10. *Tattoo Archive* (2017) *Lady Viola*. Disponible en: https://www.tattooarchive.com/history/lady_viola.php (Accedido: 7 de mayo de 2019).

- **La profesión del tatuador y la primera máquina de tatuar**

La vida profesional de un tatuador del s. XIX no era tan distinta a la de los tatuadores actuales; aprendían a tatuar a través de un maestro del tatuaje y, al igual que sucede en la actualidad, era muy común desplazarse para ejercer sus prácticas. Poco a poco se irían abriendo estudios de tatuajes en toda Europa, predominando siempre las ciudades porteras, donde ya existía un conocimiento previo del tatuaje, expandido anteriormente por los marineros.

En 1891 O'Reilly crea, en Nueva York, la primera máquina eléctrica para tatuar, durante una época en la que muchos miembros de diversas familias de la aristocracia y de la realeza se dejaban tatuar. Entre ellos el rey Federico de Dinamarca, Eduardo VII de Inglaterra, el Zar Nicolás, Alejandro de Yugoslavia, Juan de Borbón, la emperatriz Sissi de Austria, la reina Victoria de Inglaterra y Lady Randolph Churchill (madre de Wiston Churchill), entre muchos otros.

- **La asociación negativa del tatuaje**

En los países católicos, no obstante, la asociación del tatuaje con los marineros rápidamente pasaría a la imagen del delincuente tatuado, cuya vinculación se consolidó hacia principios del siglo XX.

Aparecen publicaciones como *Tattoos: A Medical, and anthropological study (1881)* de Alexandre Lacassagne, en la que explica el éxito del tatuaje entre los presos, siendo esta práctica la única forma de expresar sus propias ideas y sentimientos. (Pierrat y Alfred, 2017:42) en 1876 Cesare Lombroso publicó *The Criminal Man*, donde presentaba la teoría de los orígenes del comportamiento criminal, siendo el uso del tatuaje uno de los más característicos de ellos.

A día de hoy, determinadas pandillas americanas como la Mara Salvatrucha siguen la costumbre de tatuarse el cuerpo entero para marcar con orgullo su unión y pertenencia al grupo.

También en otras partes del mundo prisioneros y pandillas siguen tatuándose con fines diversos. Destacando este uso en países como Rusia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

- **El tatuaje artístico**

El tatuaje reconocido como arte se produjo por primera vez en Japón en el s. XIX. Es durante esta época cuando nace el tatuaje tradicional japonés como se conoce hoy en día (existían otros usos del tatuaje anteriormente en la isla nipona) donde los artistas de la serigrafía normalmente también tatuaban, y eran llamados ambos por el mismo nombre: *horishi*.

En 1811 se prohibió y el *Irezumi* (definición japonesa de tatuaje), sólo se podía practicar ya en secreto, hasta que en 1872 fue prohibido totalmente. Fueron los extranjeros los que no se vieron afectados por estas prohibiciones, por lo que aprovechaban esta ocasión para tatuarse en los puertos de Yokohama.

En 1984 ocupadores Americanos deshicieron la prohibición, pero hasta entonces fueron los miembros de la mafia japonesa, los *Yakuza*, los que adoptaron la práctica y la popularizaron fuera del país.

Debido a la vinculación del tatuaje con la mafia más temida de Japón, su sociedad asocia esta práctica al mundo criminal. A día de hoy sigue excluyendo a los miembros tatuados de ciertas actividades, como es el caso de los baños públicos, en los que se prohíbe el paso a cualquier individuo tatuado.

- **El tatuaje como reivindicación**

La democratización global de los tatuajes como la conocemos hoy en día empezó en los años 60 en América. La era hippie los adaptó y los volvió más coloridos y artísticos. Por otra parte, los marineros y los gánsters inspiraron a rockeros y moteros que lo convirtieron en una expresión de rebelión.

En los años 80 las tribus urbanas como los *punks* y *skinheads* tomaron el tatuaje como una forma de resaltar la individualidad de su estilo, que rompía con las normas establecidas. Más tarde, numerosos diseñadores se inspiraron en lo que veían en las calles y adoptaron los tatuajes en sus pasarelas. De ahí pasó a su uso por músicos, atletas y actores que podían costearse estos lujos en abundancia y lucirlos públicamente sin problemas. Las imágenes de estrellas tatuadas llevó a una explosión en los medios que cambió la percepción de los tatuajes en Occidente: la simbología dio paso a la estética. (Pierrat y Alfred, 2017).

2.2. EL TATUAJE ARTÍSTICO Y SUS DISEÑOS EN EL SIGLO XXI

La práctica del tatuaje hoy en día, puede ser utilizada como una técnica y expresión artística más. Hay tatuadores que son artistas y tatuajes que son obras de arte. Por lo tanto cada creador aborda esta práctica de forma diferente.

El tatuaje artístico debe ser valorado y diferenciado del tatuaje comercial¹¹, del mismo modo que, por ejemplo, la fotografía artística se distingue de la fotografía comercial. Los tatuadores comerciales no crean diseños propios, sino que se sirven de imágenes preestablecidas que adaptan al gusto del cliente.

En cualquier caso, los tatuadores, ya sean comerciales o artísticos, no son máquinas fotocopiantes; el tatuaje se ejerce manualmente, lo cual genera un trazo único; por lo tanto conviene elegir al tatuador según el resultado que se desea.

El tatuaje es una práctica muy íntima, ya que el cliente y el tatuador pasan mucho tiempo lado a lado. La elección de su diseño es siempre un consenso entre las dos personas en cuestión. Se podría considerar como el equivalente a un encuentro entre pintor y lienzo, con la única diferencia de que el "soporte" (el cuerpo humano) corresponde a la persona que elegirá al artista (otro ser humano) para que lo intervenga, implicando un sentimiento de concordancia con su creación por una razón u otra: el trazo, los diseños o la visión del tatuaje "concordante" o "discordante".

Con el tatuaje entendido como un arte que utiliza el cuerpo como lienzo, la relación entre tatuador y tatuado pasa a ser una "relación de intercambio", (...) uno presta su cuerpo a una persona que tiene una forma de entender el mundo y que va a dejar una marca para toda la vida. "Tiene que ser una relación de confianza, una relación elegida, íntima, artística, y que continuará a lo largo de los años si uno se sigue tatuando"(Rosas, 2015)

11. Torres Brena se adentra en la clasificación de "tatuajes artísticos" y "tatuajes comerciales" en su tesis Utilizando el cuerpo: una mirada antropológica del tatuaje: "El tatuaje "comercial" estaría caracterizado por diseños generalmente pequeños, repetitivos, sacados de un catálogo, revista y/o medios de comunicación; no suelen ser exclusivos, tienen un fin puramente estético." (Torres, 2017:13)

Al trabajar con el tatuaje como producción artística, el diseño y el emplazamiento tienen un valor primordial, dependiendo ambos de si el artista trabaja con el cuerpo como "soporte unitario" (la obra de arte es el conjunto de cuerpo y tatuaje), o como "soporte fragmentado" (la obra de arte se crea sobre el cuerpo).

Como en cualquier disciplina artística el/la creador/a desarrolla su particular técnica y forma de elaboración en base a un discurso propio.

Una nueva generación de artistas ha llevado el arte de la tinta a una nueva etapa, en la que se distinguen dos corrientes principales: aquellos que reinterpretan la tradición, y los que exploran las posibilidades estilísticas ligadas a las artes gráficas, a la tipografía o a los píxeles (Rosas, 2015)

Cuando se considera el tatuaje como producto artístico, se debe tener en cuenta que, al igual que cualquier obra de arte que se puede comprar es, al fin y al cabo, una adquisición que hacemos por elección propia (nuestra sociedad no exige una intervención corporal ritual para señalar la unión del grupo y la jerarquía del individuo como sucede en algunas tribus indígenas, por ejemplo). No obstante, hay personas que no aprecian su valor real, es decir el valor de su producción artística única.

Si Picasso en vida hubiera hecho tatuajes, ¿no te habrías llevado una de sus obras en la piel? ¿Y por llevarlo en tu piel, lo valorarías más o menos?

Con esto no se quiere decir que una copia de las obras de Picasso, tatuadas por otro artista contemporáneo sean más valiosas que otros tatuajes, por el contrario, esto sería un típico ejemplo de tatuaje comercial, pues el tatuador no estaría elaborando un trabajo propio, sino una reproducción de una obra ya existente. Plantearse cómo habría abordado Picasso el tatuaje (*¿utilizaría el cuerpo como soporte concordante o discordante? ¿trabajaría a color o en blanco y negro, con máquina o a mano?*), nos lleva a pensar que sus hipotéticos tatuajes tal vez habrían sido muy diferentes a las obras que conocemos de él. En definitiva: la intención del artista resulta decisiva en la producción de cualquier tipo de diseño, también en el diseño dirigido al tatuaje.

Por último cabe mencionar en este apartado un aspecto interesante sobre los diseños: la elaboración de láminas. Constituyen una producción muy popular en el mundo del tatuaje; pueden ser los originales, ediciones seriadas o reproducciones ilimitadas de los diseños que realizan los artistas con la intención de que sean tatuados.

El origen de la creación de láminas para mostrar los tatuajes a realizar, probablemente tiene sus raíces en los siglos XVIII y XIX en Japón, donde eran los artistas de la estampación los que pasaron su oficio al tatuaje. Estos trasladaban sus estampaciones de xilografía a los cuerpos, utilizando las mismas planchas de madera. De esta forma ya se podía ver la imagen que sería tatuada en la piel.

En Occidente fueron los pioneros del tatuaje tradicional (también conocido como old school), entre ellos el tatuador norteamericano Sailor Jerry (1911-1973), maestro de Don Ed Hardy (1945) los que popularizaron el uso de las láminas en el mundo del tatuaje occidental que ha perdurado hasta el presente.

En la era digital y de los nuevos medios, es muy común presentar estas láminas a través de fotografías de las mismas, sujetadas por su autor, con el fin de ser publicadas en las redes sociales, donde los espectadores podrán apreciar el tamaño y la calidad de los colores de la lámina, que por lo contrario, se perderían al ser escaneadas (digitalizadas).

2.3. UNA SELECCIÓN PERSONAL DE ARTISTAS TATUADORES

A día de hoy existen incontables tatuadores alrededor del mundo. Gracias a los nuevos medios se puede encontrar a diario cientos de artistas emergentes de este ámbito. Instagram se ha convertido en la mayor plataforma para presentar, a tiempo real, los trabajos de estos creadores, gracias a lo cual son cada vez más accesibles y reconocidos. Sin embargo, la información profesional de estos artistas es escasa. Por esta razón llamaré a los artistas por sus nombres de usuario en Instagram y añadiré sus respectivas cuentas, como base de información.

Hacer una selección de artistas contemporáneos es una tarea complicada. Ya no existe un consenso en relación a determinados "grandes maestros". Por esta razón he decidido hacer una selección, no especialmente de mis propios referentes, sino de ejemplos claros que evidencian la visión del "tatuaje concordante" y el "tatuaje discordante" con la intención de plasmar la gran versatilidad de tatuajes y tatuadores que existen en el s. XXI.

A nivel artístico podríamos hacer una primera subdivisión básica de los motivos de tatuaje en dos grandes grupos, los tatuajes de inspiración geométrica, normalmente basados en patrones repetitivos, formas geométricas masas de color y tramas, y la otra gran rama del tatuaje, el tatuaje "figurativo" (que intenta representar cosas reales de manera reconocible)¹²

Al margen de estas definiciones existen formas que entrelazan estos dos conceptos y otras que tienen un fin totalmente diferente. Pero encasillar las diversas aproximaciones en "estilos" se encuentra fuera de lugar en el ámbito del tatuaje.

¿Qué es un estilo cuando hablas de tatuajes? Son dos palabras totalmente diferentes que no pueden ir de la mano. [...] El tatuaje es una proyección de tu propio yo. Nadie puede elegir tu apariencia -Guy Le Tatooer¹³

12. La historia del tatuaje 1. Introducción (1). Tatuarte.org (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/5/1/la-historia-del-tatuaje-1-introduccion/#.XLbfn5MzZ0s>

13. Nepalinked Magazine Vol. 4 by Nepalinked - issuu (2018). Disponible en: https://issuu.com/nepalinked/docs/nepalinked_magazine_2018 página 65.

2.3.1. TATUAJES CONCORDANTES (el cuerpo como soporte unitario)

Guy Le Tatooer (Francia) @guyletatooer.one

<https://www.instagram.com/guyletatooer.one/>

Tras 20 años de experiencia como tatuador, Guy se encuentra viajando entre Asia, Europa y México. Sus diseños están inspirados por el tatuaje tradicional asiático, tanto por su estética, como por su composición y concepto (la mayoría de sus clientes se dejan tatuar en muchas sesiones para completar un “traje” de cuerpo entero, tal y como es el caso en los tatuajes tradicionales japoneses). Trabajando casi siempre a mano alzada (muchas veces hasta a “máquina alzada”, es decir tatuando sin ninguna forma de diseño previo al tatuaje), utiliza el cuerpo como cualquier otro soporte tridimensional al que adapta un palimpsesto de formas ornamentales, figurativas o geométricas.

Además de tatuar, actualmente está centrado en otros proyectos artísticos colectivos en los que interviene distintos medios de la misma forma que aborda el tatuaje: se apropia del soporte o espacio que le es dado o que elige. Entre sus obras destaca la intervención de espacios arquitectónicos, el diseño textil para colecciones de ropa y otras colaboraciones con diferentes artistas multidisciplinares.

La revista Nepalinked publicó en 2018 una interesante entrevista con Guy Le Tatooer, en la que revela su visión sobre el tatuaje. Disponible en https://issuu.com/nepalinked/docs/nepalinked_magazine_2018

Tomas Tomas (Francia) @tomastomas108

<https://www.instagram.com/tomastomas108/>

Sus tatuajes se identifican por los diseños geométricos de gruesas líneas que cubren el cuerpo entero. Sus composiciones geométricas se completan con símbolos espirituales, creando formas psicodélicas (algunas parecen ilusiones ópticas) con las que recubre los cuerpos humanos. Esta forma de cubrir el cuerpo es muy parecida a la de algunos tatuajes de antiguas tribus. En la entrevista con RockandRoad¹⁴ explica:

Entrego tatuajes para recordar a los habitantes de la ciudad sus raíces tribales. Por lo general, se utilizaban los tatuajes tribales para prepararse para la batalla, en las cuales seguimos luchando incluso en nuestros tiempos modernos. Es un buen desafío adaptar una tradición y transmitirla a otra cultura y tiempo. No deberíamos verlo como un bien congelado en el tiempo y el espacio. Estamos hablando de un fenómeno global que, como todas las tradiciones, está sujeto al desarrollo. Por lo tanto, no tengo miedo de digitalizar la iconografía de siglos pasados y trasladarla a nuestro tiempo. Incluso en nuestra cultura occidental hay muchos rituales tribales, y por lo tanto podemos dejarnos pinchar símbolos tribales que tienen un significado, especialmente en las grandes ciudades. -Tomas Tomas (Travelingmic, 2014)

14. Entrevista con Tomas Tomas: https://www.rockandroad.de/tattoo/kuenstler/schwarze+kunst+von+tomas+-tomas_143.ht ml

Vjeera (España) @v.j.e.e.r.a

<https://www.instagram.com/v.j.e.e.r.a/?hl=de>

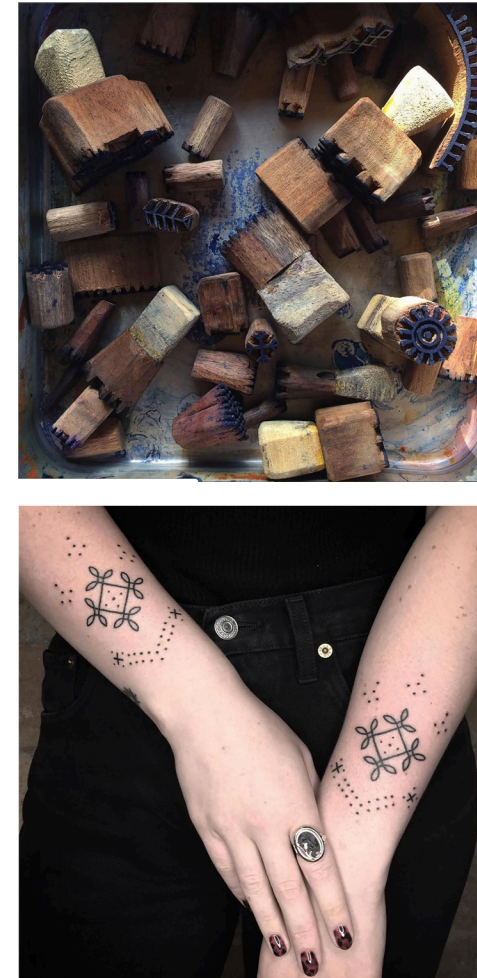

Fig. 30: Tatuaje realizado por Vjeera y sellos de madera utilizados para la estampación en el cuerpo.

Trabaja con la técnica de handpoke (traducido al español como “pinchar a mano”), que consiste en tatuar sin máquina: con agujas -que pueden estar amarradas a otro utensilio como un palo de madera para más comodidad- se introduce la tinta manualmente bajo la piel, creando un movimiento continuo parecido al de coser.

Vjeera crea composiciones sobre el cuerpo a partir de patrones de una colección de sellos tallados en madera por ella misma y otros artesanos en la India. Esta tatuadora se ha apropiado de una técnica de estampación del ámbito de la imprenta textil, en el que trabajaba previamente (y que sigue ejerciendo paralelamente) para llevar su uso al tatuaje.

Las imágenes que utiliza son rescatadas de tribus de la India, donde el tatuaje autóctono está desapareciendo.

Aunque hoy en día nos parece algo novedoso en el mundo occidental, esta técnica de “estampación sobre la piel” destinada al tatuaje, fue utilizada mucho antes, como regla general, por los antiguos maestros de la serigrafía japonesa.

Yuuz Flower (Corea del Sur) @yuuzflower

<https://www.instagram.com/yuuzflower/>

Su manera de ornamentar el cuerpo está influenciada por el tatuaje tradicional japonés, del que adopta los colores vivos, el uso de una determinada fauna y flora, así como el equilibrio visual.

En vez de crear “trajes” de cuerpo entero (como los que conocemos de la Yakuza, por ejemplo) trabaja con una distribución armónica de las imágenes tatuadas y los espacios no intervenidos de la piel.

En Corea del Sur los tatuajes siguen siendo un asunto ilegal, al que responde con un breve vídeo en el que pregunta “does this look illegal?” (¿esto parece ilegal?):

Vídeo: <https://www.instagram.com/p/BsgUgcvAX6K/>

Gakkin (Japón) @gakkinxy // Nissaco (Japón) @nissaco

<https://www.instagram.com/gakkinx/?hl=de> <https://www.instagram.com/nissaco/?hl=de>

Gakkin y Nissaco, ambos de origen japonés, hacen una interpretación personal del tatuaje tradicional de su país. Aunque ambos se encuentran influenciados por su cultura, a la hora de crear, cada uno le otorga un toque muy distinto, y, a la vez muy complementario. Por esta razón, en ocasiones estos dos artistas trabajan conjuntamente creando un diseño común sobre un mismo cuerpo.

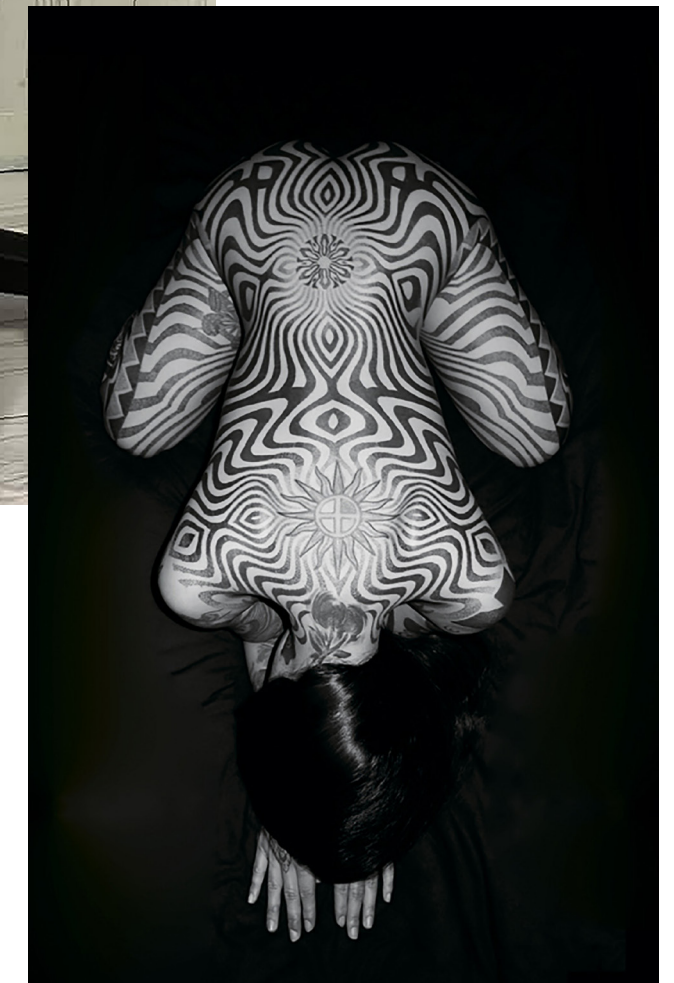
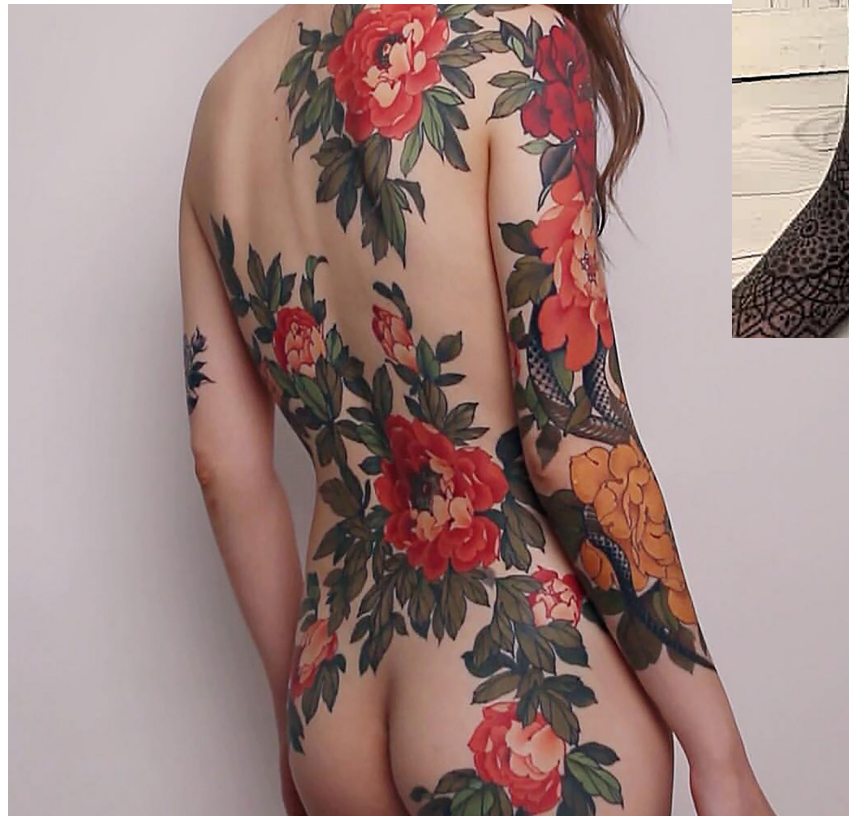
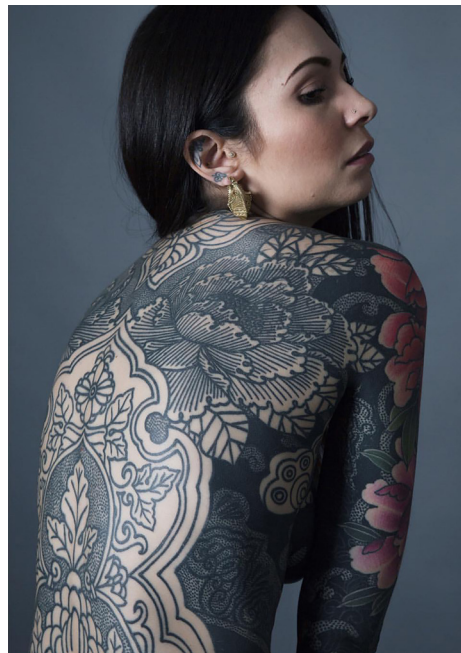

Fig. 31: Tatuajes Concordantes.

De izquierda a derecha: tatuaje realizado por Guy Le Tatooer, tatuaje realizado por Yuuz Flower, tatuaje realizado por Nissaco y tatuaje realizado por Tomas Tomas.

2.3.2. TATUAJES DISCORDANTES (el cuerpo como soporte fragmentado)

Alexis Hepburn (Australia) [@disintegrationxvx](https://www.instagram.com/disintegrationxvx/)
<https://www.instagram.com/disintegrationxvx/>

Utiliza una estética basada en el tradicional old school (la vieja escuela de Occidente), es decir diseños figurativos delineados con líneas gruesas, bi- dimensionales y muy coloridos (colores planos).

Recurre a una temática personal, muy distinguible, cuyo tema principal es la mujer en contacto con la naturaleza (el sol, la luna, etc.). Acompaña sus imágenes con frases que podrían ser pensamientos personales, que aportan una temática determinada a la composición.

Con el mismo tipo de ilustración crea otras obras (cuadros, dibujos, serigrafías), el medio, ya sea un cuerpo o una superficie plana, no cambia el contenido pictórico: la obra únicamente se traslada de un soporte a otro.

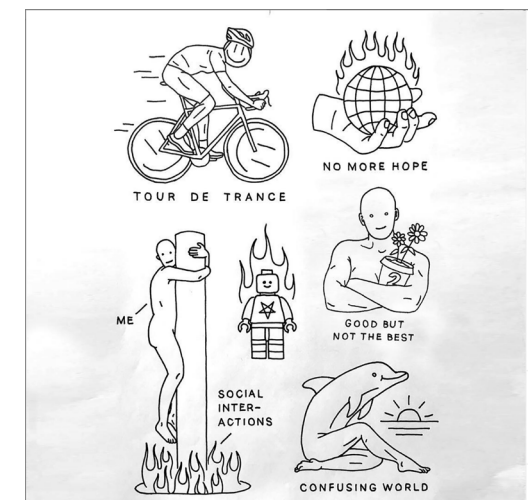

Fig. 32: Tatuaje realizado por Alexis Hepburn.

Sarah Whitehouse [@warahshitehouse](https://www.instagram.com/warahshitehouse/)
<https://www.instagram.com/warahshitehouse/?hl=-de>

De manera parecida a Alexis Hepburn, Sarah Whitehouse rompe con la iconografía tradicional cerrada y repetitiva de los marineros que fundaron la vieja escuela del tatuaje occidental. Aunque utiliza un contorno cerrado y una iconografía figurativa inspirada en esta antigua línea, le otorga un toque más inocente, suave e infantil a sus personajes femeninos y animales, haciéndolos distinguibles entre los diseños tradicionales.

Fig. 33: Plantillas para tatuajes de Sarah Whitehouse y diseños de Permanent Regret.

Permanent Regret (Austria) [@permanent_regret](https://www.instagram.com/permanent_regret/)
https://www.instagram.com/permanent_regret/

Este tatuador que se llama a sí mismo "Arrepentimiento permanente" en Instagram, se burla ante su propio trabajo, que consta de ilustraciones en las que destacan una serie de caras, figuras humanas a veces amorfas y delfines, acompañados de frases irónicas.

A través de sus figuras se ríe de algunas situaciones y pensamientos con los que todos podemos identificarnos en ciertos momentos, propone de este modo reír sobre ellos en vez de llorar.

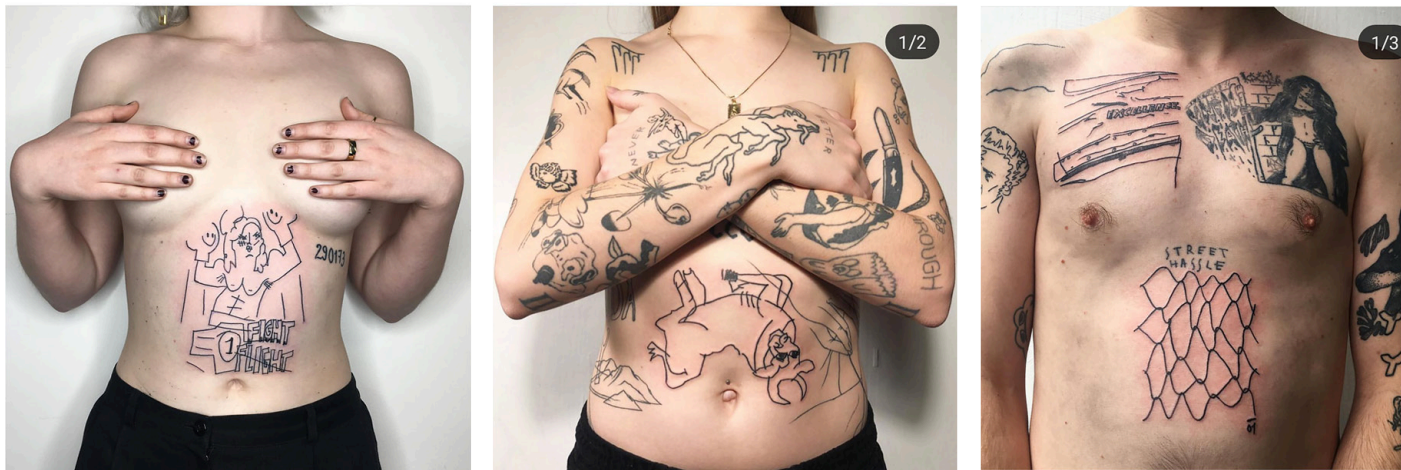
2.3.3. OTROS (ni discordantes ni concordantes)

Dentro de lo que unifica a los tatuajes “concordantes” y los tatuajes “discordantes” encontramos creaciones y formas de trabajar sobre la piel que no corresponden del todo a la inspiración de tatuajes tribales ni a la de los tatuajes tradicionales del mundo occidental post moderno. En esta línea no se aspira a una “perfección” pictórica en los diseños; para definirlos se podría utilizar el término *ignorant tattoo* el “anti-estilo del tatuaje”⁽¹⁵⁾ pues ignoran lo anteriormente establecido.

Ante los que buscan plasmar algo “bello”, “perfecto”, “fortalecedor” o “trascendente” sobre la piel, siendo el tatuaje algo de por vida, estos artistas ofrecen una alternativa menos seria.

Estos tatuajes probablemente sean los más llamativos del s. XXI pues están expandiendo una visión radicalmente diferente a las anteriores: un punto de vista artístico sin límites.

Fig. 34: Tatuajes realizados por Offline Values.

Muchos critican esta forma de tatuaje, catalogándola como “un tatuaje mal hecho”. Sin embargo su demanda es impresionantemente alta. Su antecedente más parecido podría ser el tatuaje carcelario.

Por último nombrar el Brutal Black Project, más cercano al tatuaje tribal, un proyecto que apuesta por la importancia del proceso del tatuaje ante el producto final de una manera particular.

@offline_values (Austria)
https://www.instagram.com/offline_values/

Se trata de un tatuador que trabaja con bocetos rápidos y repetitivos. Sus diseños están hechos con un aspecto infantil, visceral, intuitivo, sin límites. La técnica handpoke ayuda a que esta frescura se transmita del boceto al tatuaje. Reside en Viena (Austria), donde ha adquirido mucha fama entre los jóvenes del país. Actualmente se encuentra extendiendo sus obras hacia otros países de Europa.

15. Ignorant Tattoo : El anti-estilo de Tatuaje | Rubenwayne (sin fecha). Disponible en: <https://www.rubenwayne.com/blog/ignorant-tattoo/> (Accedido: 11 de mayo de 2019).

Linda Werner (Alemania)
@futschiblond
<https://www.instagram.com/futschiblond/>

Esta tatuadora, graduada en bellas artes, ha aprendido a tatuar por su propia cuenta. Trabaja con el concepto de collage, uniendo bocetos personales, fotografías y textos. Para crear un lenguaje similar en el tatuaje, traslada a la piel humana sus bocetos (los típicos que hacemos rápidamente sin darles importancia) y notas manuales.

Como si estuviera dibujando sobre un amigo con un boli Bic, ejerce una apropiación personal del soporte humano: lo convierte en una “libreta” en la que cuenta mensajes o historias ilustradas.

Fig. 35: Tatuaje y collage por Linda Werner.

Brutal Black Project
@brutalblackproject
<https://www.instagram.com/brutalblackproject/>

Este proyecto va más allá de un resultado estético. Su prioridad máxima es el sufrimiento que ejerce el cliente durante las largas sesiones de tatuaje, haciendo estos lo más dolorosos posible.

Los fundadores afirman que “este proyecto no trata siempre del resultado, sino del proceso. Volver a lo primitivo, al rito del camino. Encontrar los límites de uno mismo”(del inglés: “*The project is not always about the outcome, it’s about the process. Taking things back to the primitive, the rite of passage. Pushing the limits of your inner self,*”)(Dunn, 2017)

2.4. EL TATUAJE EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Aunque hoy en día siga siendo un medio ignorado por muchos, diversos museos están reconociendo el peso del tatuaje y su continua evolución. Ante una visión dubitativa y en ocasiones confrontada del tatuaje, artistas multidisciplinares de diversas sociedades proyectan sus visiones respecto a este arte milenario. El tema del cuerpo tatuado se ha convertido en un asunto de creciente interés artístico, tanto por su aspecto plástico como por su simbología, sus portadores, su interés personal o su cualidad histórica.

La primera exposición sobre tatuajes en el ámbito museístico se celebró en el año 1971 en el *American Folk Art Museum* de Nueva York con el fin de respaldar la indiscutible calidad artística del tatuaje y celebrar su reaparición en los diferentes núcleos sociales y culturales de Occidente (Martínez Rossi, 2011).

Actualmente, museos de arte y museos de antropología muestran exposiciones con contenidos análogos. Algunos de estos ejemplos son la exposición *"Tattoo"* (2015), que se celebró en el Museum für Kunst und Gewerbe (Hamburgo)¹⁶, y la exposición *"Tatuadores, Tatuados"* que tuvo lugar durante 2014 y 2015 en el Museo Quai Branly¹⁷ (París).

Ambas exposiciones fueron inauguradas con el fin de difundir la historia del tatuaje tribal y su evolución en Occidente, para hacer comprender la visión y el uso del tatuaje que se practica y conoce hoy en día.

La exposición del museo antropológico Quai Branly respalda que el tatuaje se ha desarrollado hacia una práctica artística más en el mundo del arte contemporáneo, en el cual los tatuadores deben ser considerados artistas. Durante la misma fecha, el museo alemán Museum für Kunst und Gewerbe expone las obras de artistas que trabajan con la temática común del tatuaje.

Tan sólo un año antes, en 2013, se celebra en el Museo Thyssen de Madrid el coloquio "Arte y Tatuaje" con el fin de "profundizar en sus relaciones y encontrar un punto de conexión entre las diferentes disciplinas artísticas"⁽¹⁸⁾. A esta conferencia asistieron dos tatuadores nacionales, Mao y Joana Catot, también conocida por sus previas conferencias acerca de la historia del tatuaje, así como el artista plástico e ilustrador Ricardo Cavolo, junto al director de la convención de Tatuajes de Madrid, en la que se inició un debate sobre una unión de "dos mundos artísticos en apariencia distantes"⁽¹⁹⁾.

El debate que ha existido acerca del tatuaje desde los tiempos modernos, en el ámbito artístico, histórico, cultural y social, también ha alertado a artistas no tatuadores, que han reaccionado ante estas disputas de distintas formas.

Shatabdi Chakrabarti (India) emprendió una investigación acerca de los usos tribales del tatuaje en su país, a raíz del rechazo y de los prejuicios que ha sufrido en la India por ser una mujer tatuada. En su vídeo llamado *Ink-In: My body belongs to me (Ink-In: Mi cuerpo me pertenece a mí)* desarrolla el tema acerca de la reivindicación de su cuerpo a través del tatuaje:

Fig. 36 Entrada a la exposición de tatuajes *Tattooed New York* (abril 2017) en el New-York Historical Society, Nueva York.

16. *Tattoos in contemporary art* | Art Blart (sin fecha). Disponible en: <https://artblart.com/tag/tattoos-in-contemporary-art/> (Accedido: 15 de abril de 2019).

17. Joan (2014) *Tatuadores, tatuados* | PARISCITYVISION 17 de junio. Disponible en: <https://blog.pariscityvision.com/es/tatuadores-tatuados.html> (Accedido: 6 de mayo de 2019).

18. Mulafest Madrid, Coloquio «"Arte y Tatuaje"» - Dis-Up! Magazine | Desde 2013 celebrando la belleza y creatividad que ofrece el entorno construido (2013) 21 de junio. Disponible en: <https://www.disup.com/mulafest-madrid-coloquio-arte-y-tatuaje/> (Accedido: 10 de mayo de 2019).

19. Mulafest Madrid, Coloquio «"Arte y Tatuaje"» - Dis-Up! Magazine | Desde 2013 celebrando la belleza y creatividad que ofrece el entorno construido (2013) 21 de junio. Disponible en <https://www.disup.com/mulafest-madrid-coloquio-arte-y-tatuaje/> (Accedido: 10 de mayo de 2019).

En el espacio tribal tradicional, las mujeres son tatuadas porque se supone que deben tatuarse según la norma de la sociedad tribal. Estas mujeres no tienen voz ni voto en el asunto. Pero en el espacio urbano, las mujeres están utilizando la misma forma de arte para reclamar sus cuerpos y afirmar que sus cuerpos les pertenecen y que lo que hacen con ellos es su elección, su decisión. El objetivo de la película es iluminar al público sobre una forma de arte que está profundamente arraigada en nuestra tradición y en los espacios tribales, pero la aceptación de la misma forma de arte sigue siendo cuestionada. (Piyali Dasgupta, 2016)

Min Jeong Seo, una artista de Corea del Sur trabaja sobre el tema del tatuaje tradicional japonés para contar su valor histórico y cultural a través de una instalación de brazos ornamentados hechos en porcelana.

Por el contrario, Enrique Marty (España) se sirve de la apropiación cultural del tatuaje tradicional japonés (relacionado hoy en día con la mafia Yakuza) por Occidente.

En su serie *"Art Is Dangerous"* lanza una cadena de preguntas acerca del tatuaje en la actualidad: "¿protesta o parodia? ¿una alegoría del sistema del mercado? ¿puede ser peligroso el arte? ¿o debería serlo? ¿Qué papel juega el arte del tatuaje?"⁽²⁰⁾

A partir del concepto de unión del cuerpo y el tatuaje, Qiu Zhijie (China), explora el impacto que tienen los símbolos sobre nuestra identidad e independencia a través de la serie fotográfica *Tattoo* (1994-2000). También Tatiana Parceró (México), hace uso de la representación del cuerpo en su serie *Cartografía interior* (1996), apropiándose de los cuerpos orgánicos, sobre los que proyecta una serie de imágenes que conforman una memoria cultural.

El fotógrafo español Alberto García Alix, propone una aproximación al tatuaje desde un punto de vista particular; en sus retratos, el tatuaje no es el objeto a captar, sino las personas portadoras de los tatuajes. Considera que estas marcas corporales representan e identifica al individuo, tanto que constituyen un verdadero retrato de la persona portadora.

Ante la disputa sobre el tatuaje como obra de arte por su existencia sobre un "lienzo vivo", el artista conceptual Wim Delvoye (Bélgica) crea una obra altamente criticada: un cerdo tatuado, que presentó como "obra de arte viviente" y embalsamó después de su muerte. Su propósito era plantear cuestiones críticas sobre los principios morales en el mercado del arte, el poder y el derecho a utilizar el cuerpo humano como objeto artístico²¹.

Más adelante tatuó la espalda de Tim Steiner, cuya obra fue adquirida por un coleccionista de arte que obtuvo de esta manera el derecho de "pasar a Tim Steiner como objeto de préstamo, venderlo, legarlo y conservar su piel tras su muerte"⁽²²⁾, convirtiendo esta acción en motivo de una gran controversia internacional.

La colección de tatuajes y su exposición en determinados museos existe desde el siglo XIX como resultado del interés de diferentes disciplinas científicas.

Mientras en el pasado las "colecciones" de pieles tatuadas han servido para el estudio de antropólogos, forenses y criminólogos, hoy en día existen individuos que consideran sus pieles tatuadas como obras de arte y desean que éstas perduren tras su muerte.

Fig. 37: Fotografías de exposiciones de tatuajes con fines diferentes tienen mucho en común: la primera fotografía de la exposición *Tattooed New York* cuenta la historia del tatuaje y su desarrollo en América. La segunda imagen muestra una obra de arte acerca del tatuaje en la exposición *Tattoo* en el museo de arte Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo.

20. *Tattoos in contemporary art* | Art Blart (sin fecha). Disponible en: <https://artblart.com/tag/tattoos-in-contemporary-art/> (Accedido: 15 de abril de 2019).

21. *Tattoos in contemporary art* | Art Blart (sin fecha). Disponible en: <https://artblart.com/tag/tattoos-in-contemporary-art/> (Accedido: 15 de abril de 2019).

22. *Tattoos in contemporary art* | Art Blart (sin fecha). Disponible en: <https://artblart.com/tag/tattoos-in-contemporary-art/> (Accedido: 15 de abril de 2019).

CONCLUSIONES

Empecé este proyecto con muchas preguntas a resolver sobre mis obras:

¿por qué el tatuaje? ¿cuál es mi relación con él? ¿por qué me siento tan atraída hacia esta forma de modificación corporal? ¿cómo se ha convertido en algo tan sumamente importante en mi vida? ¿qué quiero transmitir con él? ¿el tatuaje se considera una expresión artística? ¿cómo y por qué puede serlo?

En ese momento me percaté de que intentaba explicar y defender algo que yo misma aún no había entendido del todo. Mi pregunta final fue: ¿Cómo podía hacerle entender a otra persona mi visión y relación con el tatuaje?

En primer lugar necesitaba defender su valor artístico.

Muchas veces he estado al borde del arrepentimiento por haber decidido cursar una carrera universitaria en vez de empezar a tatuar directamente (lo cual significaría que ya tendría una trayectoria laboral como tatuadora de casi 6 años detrás de mí), ya que esta profesión no exige un certificado universitario. No obstante el grado en Bellas Artes me ha concedido muchas más herramientas de las que podría haber imaginado, con las que he aprendido a expresar y transmitir ideas a través de la creación artística. De esta forma he podido experimentar y acercarme al tema del tatuaje con técnicas y procedimientos que me han permitido explorar una visión personal del tatuaje que me ha resultado difícil explicar con palabras.

A partir de la creación plástica y el estudio teórico he desarrollado una visión mucho más amplia del tatuaje y de las posibilidades de abordar el mismo, que probablemente no habría desarrollado sin la experiencia que me ha dado la carrera de Bellas Artes.

Gracias a este proyecto he podido ahondar en el contexto del tatuaje, un tema que siempre ha sido desvalorado en mi entorno, y que ahora puedo respaldar desde un conocimiento histórico, artístico, sociológico y antropológico más amplio.

A lo largo de mi investigación, he encontrado mucha más información acerca de este arte milenario de la que imaginaba, por lo cual, durante la redacción de este trabajo, han aparecido muchos temas de interés en los que me gustaría indagar más, sobre todo el tema de la mujer y el tatuaje, que, sin embargo, habría dado lugar a un trabajo diferente.

Ahora me encuentro en un punto en el que puedo confirmar que el tatuaje en el siglo XXI se está convirtiendo no solo en un oficio cada vez más competitivo, sino también en un ámbito de creciente interés estético, en el que resaltan grandes artistas multidisciplinares. Por esta razón son cada vez más los estudios de tatuaje (como Lágrimas Negras en Sevilla, en el que trabajo personalmente) que se están convirtiendo a su vez en galerías de arte para mostrar obras que complementan o contextualizan los trabajos de diversos tatuadores.

El trabajo de fin de grado me ha servido para consolidar mis ideas tanto respecto al tatuaje como en relación a otras ramas del arte, constituyendo, más que el final de un ciclo académico, un importante punto de partida para proyectos futuros, que podré plantear con la total certeza de que el tatuaje es una forma de expresión artística con muchas posibilidades de expansión, tanto en la piel humana como en otros soportes.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Bara, Andre, 1975. *La expresión por el cuerpo*. Buenos Aires: Ediciones Búsqueda
- Le Bréton, David, 2007. *Adiós al cuerpo: una teoría del cuerpo en el extremo contemporáneo*. México: La Cifra Editorial
- Le Bréton, David 2013. *El tatuaje o la firma del yo*. Madrid: Casimiro
- Krutak, L. F. 2007. *The tattooing arts of tribal women*. Londres: Bennett & Bloom/Desert Hearts.
- Martínez Rossi, S. 2011. *La piel como superficie simbólica : procesos de transculturación en el arte contemporáneo*. Tezontle. Madrid : Fondo de Cultura Económica.
- Pierrat, J. y Alfred, 2017. *The little book of knowledge. Tattoos*. Paris: Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.).
- Ramírez , Juan Antonio, 2003. *Corpus Solus*. Madrid: Siruela
- *Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I*, 2003. Honey Lourd. Londres: Fuel
- Pepin van Roojen, 2000. *Tattoos aus aller Welt*. Amsterdam: The Pepin Press BV.
- VVAA, 2016. *El Arte y el Cuerpo*. Londres: Phaidon

PÁGINAS WEB DE MUSEOS Y EXPOSICIONES

- Bunyan, M. 2017. *Tattooed New York -At the New -York historical society, New York*: <https://artblart.com/tag/lady-viola/> (Accedido: 22 de mayo de 2019)
- *Colecciones de piel humana tatuada | Col2.com* (sin fecha). Disponible en: <http://col2.com/colecciones-de-piel-humana-tatuada> (Accedido: 8 de abril de 2018)
- *Coloquio: "Arte y Tatuaje", 2013. MULAFEST. Museo Thyssen-Bornemisza*. <https://www.youtube.com/watch?v=onY9eYqSKa8> (Accedido el 15 de abril de 2019)
- *Tatuadores, Tatuados* (exposición en Quai Branly, Paris) Evolución del tatuaje del s. XVIII al XXI (2014-2015): <http://blog.pariscityvision.com/es/tatuadores-tatuados.html> (Accedido: 6 de abril de 2019)

OTRAS PÁGINAS WEB

Con autores

- Bagot, Pascal (sin fecha). *Lardux Films*. Disponible en: http://www.lardux.com/spip.php?pa-ge=article&id_article=508 (Accedido: 6 de mayo de 2019)
- Belden, E. 2016. *Captain James Cook and his Contribution to Tattooing - Tattoo.com, March 22*. Disponible en: <https://www.tattoo.com/blog/captain-james-cook-and-his-contribution-tattooing/> (Accedido: 16 de abril de 2019).
- Calavera, Sarah (sin fecha) *Would You Donate Your Tattooed Skin To A Museum After Death? | Tattoodo*. Disponible en: <https://www.tattoodo.com/a/2016/03/would-you-donate-your-tattooed-skin-to-a-museum-after-death/> (Accedido: 6 de mayo de 2019)
- Dunn, Matthew, 2017. *Brutal Black Project: Why people are getting painful face tattoos, 05.12*. Disponible en: <https://www.news.com.au/technology/science/human-body/the-brutal-black-project-is-a-new-tattoo-craze-putting-pain-over-aesthetics/news-story/74f46fe4a19debfab43ada93cf3ae3b2> (Accedido: 2 de mayo de 2019)
- Lizleafloor, 2016. *La terrorífica leyenda del Krampus: el diabólico ayudante de Santa Claus | Ancient Origins España y Latinoamérica, 25 Diciembre*. Disponible en: <https://www.ancient-origins.es/noticias-general-historia-tradiciones-antiguas/la-terrorifica-leyenda-krampus-el-diabolico-ayudante-santa-claus-003953> (Accedido: 20 de abril de 2019)
- Neubauer, I. L. 2015. *Sak yant: los tatuajes con poderes sobrenaturales de Tailandia - BBC News Mundo, 14 Junio*. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150602_vert_tou_tatuajes_tailandeses_yv (Accedido: 23 de abril de 2019)
- Olivares, R. 2001 *Escrito sobre la piel*. Disponible en: <http://www.exitmedia.net/esp/num2/editorial.html> (Accedido: 23 de abril de 2019)
- Piyali, Dasgupta, 2016. *Ink-In: My Body Belongs to Me: The Story of Body Art And Tattoos, 7 noviembre*. Disponible en: <https://sheroes.com/articles/ink-in-my-body-belongs-to-me/MjQ0MA> (Accedido: 29 de abril de 2019)
- Rosas, Paula, 2015. *Arte: Dejarse la piel en el museo: el arte del tatuaje 21 de junio*. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-06-21/historia-del-tatuaje-paris_893334/ (Accedido: 6 de mayo de 2019)
- Samadelli, M. et al. 2015. «Complete mapping of the tattoos of the 5300-year-old Tyrolean Iceman», *Journal of Cultural Heritage*, 16(5), pp. 753-758. doi: 10.1016/j.culher.2014.12.005. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1296207415000023> (Accedido: 16 de abril de 2019)

- Fortuño, A. (2017) *Qué significan los anillos en el tronco de un árbol*, 28 de julio . Disponible en: <https://www.aboutespanol.com/el-verdadero-rey-de-los-anillos-2032539> (Accedido: 13 de noviembre de 2018)

Sin autores

- *Historia del Tatuaje - Tattoo Ganso* (sin fecha). Disponible en: <http://tattooganso.es/historia-del-tatuaje.html> (Accedido: 17 de abril de 2019)
- *Inked: Why I Love Tattoos - Photographs by Ralf Mitsch | LensCulture* (sin fecha). Disponible en: <https://www.lensculture.com/articles/ralf-mitsch-inked-why-i-love-tattoos> (Accedido: 15 de abril de 2019)
- *La historia del tatuaje 1. Introducción (1). Tatuarte.org* (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/5/1/la-historia-del-tatuaje-1-introduccion/#.XLbfn5MzZ0s> (Accedido: 17 de abril de 2019)
- *La historia del tatuaje 4. Grecia y Roma (1). Tatuarte.org* (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/8/1/la-historia-del-tatuaje-4-grecia-y-roma/#.XLg--5MzY6g> (Accedido: 18 de abril de 2019)
- *Shodo: el arte de la caligrafía japonesa y sus estilos - Japón Secreto* (sin fecha). Disponible en: <https://japon-secreto.com/shodo-arte-caligrafia-japonesa/> (Accedido: 23 de abril de 2019)
- *Shodo - Caligrafía japonesa* (sin fecha). Disponible en: <https://www.japancalligraphy.eu/es/> (Accedido: 23 de abril de 2019)
- *Tattoos in contemporary art | Art Blart* (sin fecha). Disponible en: <https://artblart.com/tag/tattoos-in-contemporary-art/> (Accedido: 15 de abril de 2019)
- *Tatuaje japonés, origen, significado e historia (9). Tatuarte.org* (sin fecha). Disponible en: <http://tatuarte.org/articulos/tatuaje/9/9/tatuaje-japones-origen-significado-e-historia/#.XKuoGBMzaqA> (Accedido: 15 de abril de 2019)
- *The art of ancient Japanese tattoos in Min Jeong Seo's works, 2014 | Contemporary Oriental Art*. Disponible en: <https://contemporiantal.wordpress.com/2014/07/11/the-art-of-ancient-japanese-tattoos-in-min-jeong-seos-works/> (Accedido: 18 de febrero de 2018)

ENTREVISTAS EN LÍNEA

- *Grace Neutral: Hand-Poked Tattoos from London | Tattoo Life* (sin fecha). Disponible en: <https://www.tattoolife.com/grace-neutral-hand-poked-tattoos-from-london/> (Accedido: 15 de abril de 2019)
- *Nepalinked Magazine Vol. 4 by Nepalinked - issuu* (2018). Disponible en: https://issuu.com/nepalinked/docs/nepalinked_magazine_2018 (Accedido: 29 de abril de 2019)

- *Q&A with Anka Lavriv | Tattoo Life* (sin fecha). Disponible en: https://www.rockandroad.de/tattoo/kuenstler/schwarze+kunst+von+tomas+tomas_143.html (Accedido: 15 de abril de 2019)
- *Travelingmic* (2014) »Schwarze Kunst« von Tomas Tomas, 25.04. Disponible en: https://www.rockandroad.de/tattoo/kuenstler/schwarze+kunst+von+tomas+tomas_143.html (Accedido: 2 de mayo de 2019)
- *Weinstock, T. (2015) Unpicking beauty with Hannah Pixie Snowden - i-D*,. Disponible en: https://i-d.vice.com/en_uk/article/9kydvp/unpicking-beauty-with-hannah-pixie-snowdon (Accedido: 29 de mayo de 2019)

TESIS DOCTORALES

- Rodríguez Gutiérrez, V. 2011. *Crónica del Tatuaje*. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Departamento de Bellas Artes, Sevilla
- Torres Brena, V. P. 2007. *Utilizando el cuerpo : una mirada antropológica del tatuaje*. Artículo derivado de la investigación "Procesos de construcción y clasificación del tatuaje en el Montevideo actual". Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Montevideo, Uruguay

FUENTE DE IMÁGENES

- **Fig.1** Fotografía de Shatabdi Chakrabarti (sin título) [29.04.2019] Disponible en: <https://www.sahapedia.org/traditions-skin-baiga-women-and-their-tattoos>
- **Fig.2** Fotografía de Shatabdi Chakrabarti (sin título) [29.04.2019] Disponible en: <https://www.sahapedia.org/traditions-skin-baiga-women-and-their-tattoos>
- **Fig. 3** Fotografía de Shatabdi Chakrabarti (sin título)[29.04.2019] Disponible en: <https://www.sahapedia.org/traditions-skin-baiga-women-and-their-tattoos>
- **Fig. 4** Fotografía de Shatabdi Chakrabarti (sin título)[29.04.2019] Disponible en: <https://www.sahapedia.org/traditions-skin-baiga-women-and-their-tattoos>
- **Fig. 8** Percepción y realidad. Stella Mara Wiener (2018). Fotografía de la obra, realizada por la autora.
- **Fig. 9** Bajo mi Piel. Stella Mara Wiener (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por la autora.
- **Fig. 10** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 11** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 12.** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 13** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018) Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 14** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 15** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 16** Escultura de la serie TRIBU XXI (2018). Stella Mara Wiener. Fotografía de la obra, realizada por Sergio Garcan.
- **Fig. 17** Serie fotográfica: Metamorfosis I, II, III (2017). Stella Mara Wiener. Fotografía digital.
- **Fig. 18** Hannah Piexie, 2019. Tatuaje sobre cuerpo. Fotografía de la autora [28.05.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/hannahpixiesnow/>
Grace Neutral, 2019. Tatuaje sobre cuerpo. Fotografía de la autora [28.05.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/graceneutral/>
Anka Lavriv Tatuaje sobre cuerpo. Fotografía de la autora [28.05.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/anka.tattoo/>
Santa cara, 2019. Tatuaje sobre cuerpo. Fotografía de la autora. [28.05.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/santacara/>

- **Fig. 19** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. Flores [Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm) Fotografía de lámina sostenida por la autora.
- **Fig. 20** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019. Flores para Ari. Tatuaje sobre cuerpo [Fotografía].
- **Fig. 21** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019. Hagebutte/Escaramujo. Tatuaje sobre cuerpo [Fotografía].
- **Fig. 22** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019. Loba haciendo el pino. Tatuaje sobre cuerpo [Fotografía].
- **Fig. 23** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2019. Clematis Violeta. Tatuaje sobre cuerpo [Fotografía]
- **Fig. 24** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. Loba escuchando su corazón. [Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm). Fotografía de lámina sostenida por la autora.
- **Fig. 25** Simone Wiener, 2001. Rotkäppchen / Caperucita Roja [óleo sobre tabla]. 61 X 48 X 5 cm. Fotografía de la autora.
- **Fig. 26** Simone Wiener, 2001. Der Wolf kommt zurück / Vuelve el lobo [óleo sobre tabla]. 72 x 61 x 5 cm. Fotografía de la autora.
- **Fig. 27** Stella Mara Wiener (Corazón de Loba), 2018. No One's Girl [Técnica mixta sobre papel Gvarro] (21,6 x 30,3 cm) Fotografía de lámina sostenida por la autora.
- **Fig. 28** Lady Viola, "la mujer tatuada más bella del mundo" [22.05.2019] Disponible en: <https://artblart.com/tag/lady-viola/>
- **Fig. 29** Tatuadores en los años 80 y 90. [04.05.2019] Disponible en: <https://selvedgeyard.com/2014/12/09/the-photography-of-pulsating-paula-a-visual-record-of-new-jersey-bikes-ink/>
- **Fig. 30** Tatuaje realizado por Vjeera y sellos de madera utilizados para la estampación en el cuerpo [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/v.j.e.e.r.a/>
- **Fig 31.** Tatuajes Concordantes: Tatuaje realizado por Guy Le Tatooer [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/inspiredtattooportraits/>
Tatuaje realizado por Tomas Tomas [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/tomastomas108/>
Tatuaje realizado por Yuuz Flower [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/yuuzflower/>
Tatuaje realizado por Nissaco [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/nissaco/>

- **Fig. 32** Tatuaje realizado por Alexis Hepburn [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/disintegrationxvx/>
 - **Fig. 33** Plantillas para tatuajes de Sarah Whitehouse. [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/warahshitehouse/>
 - Diseños para tatuajes de Permanent Regret [03.04.2019] Disponible en: https://www.instagram.com/permanent_regret/
 - **Fig. 34** Tatuajes realizados por Offline Values. [03.04.2019] Disponible en: https://www.instagram.com/offline_values/
 - **Fig. 35** Tatuaje y collage por Linda Werner. [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/futschiblond/>
 - Collage y dibujo de Linda Werner [03.04.2019] Disponible en: <https://www.instagram.com/futschiblond/>
 - **Fig. 36** Entrada a la exposición de tatuajes Tattooed New York (abril 2017) en el New-York Historical Society, Nueva York. [20.04.2019] Disponible en: <https://artblart.com/tag/lady-viola/>
 - **Fig. 37** Fotografía de la exposición Tattooed New York (abril 2017) en el New-York Historical Society, Nueva York [20.04.2019] Disponible en: <https://artblart.com/tag/lady-viola/>
- y fotografía de la exposición Tattoo (2015), que se celebró en el Museum für Kunst und Gewerbe (Hamburgo). Con fotografías de Ralf Mitsch y esculturas de Enrique Marty. [20.04.2019] Disponible en: <https://artblart.com/tag/lady-viola/>

COAZÓN
DE LOBA.

